

独立艺术空间生成与运营现状分析

文/刘飞彤

摘要：本文以独立艺术空间作为研究对象，基于独立艺术空间运营的特征，简单分析独立艺术空间的运营现状及其中存在的问题，如运营模式有待改变，运营人员专业素质有待发展和缺乏现代技术支持等，提出建立市场化反馈运营模式、建设专业运营队伍、引入现代运营理念和技术等优化策略。

关键词：独立艺术空间；生成原因；运营策略

在独立艺术空间持续发展的过程中，运营模式、运营人员和运营理念以及技术方面始终存在一定的缺陷，导致艺术作品的推广无法达到既定的目标，不利于文化作品创作以及文化产业的持续发展，同时造成艺术资源浪费。为此，本文分析了研究独立艺术空间的运营状况以及具体对策，以期促进国内独立艺术空间的发展。

一、国内独立艺术空间发展契机

一方面，独立艺术空间作为我国文化艺术体系的重要组成部分，也是其他公立艺术机构的重要补充，能够全方位满足艺术创作人员的创作需求以及人们的审美需求。在国家大力支持文化产业发展的背景下，与之相关的各项文件也变得越发完善，其中也包括了有关独立艺术空间发展方面的内容，使得独立艺术空间进入了快速发展阶段，有助于提升文化软实力。

另一方面，产业链延长促进产业深层融合。市场化是经济社会发展的必然趋势，文化产业的市场化发展要求独立艺术空间做到与国家经济社会战略发展的步伐保持一致，这也使得文化产业链有所延长。以目前独立艺术空间的运营来看，部分发展规模较大的艺术空间也设置了相应的分支机构，并交由专业的运营公司负责运营工作，有效盘活了独立艺术空间的相关资源，展示了独立艺术空间固有的优势，能够有效承担科普、文化、艺术等方面的教育职责，实现了不同产业体系之间的融合发展，文化产业的发展速度也进一步提升^[1]。

二、独立艺术空间运营的特征

（一）融合经典元素凸显实力

独立艺术空间在持续发展和运营过程中，已经意识到了传统经典元素对于文化创作和作品推广等方

面的重要价值。独立艺术空间在选择文化产品的过程中，以现代文化产品的优秀理念作为出发点，综合考虑人们的真实文化需求，有效融合了传统元素和时尚元素，以此进一步凸显艺术性和品位。同时，在人们传统文化传承意识逐渐觉醒的背景下，独立艺术空间在市场化营销、推广各种艺术作品时，也可以利用作品融合的经典元素作为宣传主要元素，以此吸引受众的眼球。比如，舞剧《醒·狮》融汇了5种国家级非物质文化遗产的文化元素，如醒狮、蔡李佛拳、南拳、木鱼说、英歌，又融合了狮鼓、大头佛、鸡公榄、早茶等众多广东民间非遗传统文化元素，彰显浓郁的地域特征，将中华优秀传统文化与现代创作手法巧妙结合，在激活中华文化生命力的同时，赋予了该作品浓厚的古典文化气息，可以帮助人们更加深刻地了解传统文化体系。该艺术作品创作过程中还运用了影视的视野角度，剧中茶楼片段一开始八仙桌的呈现，就是以俯视的视角出现，再转换到舞台平面视角上。在两位男主高台对打戏份中，也运用了电影慢动作的呈现手法，给予观众空间瞬移的感觉，就如同观看电影一般。剧中将南拳的典型素材加工提炼，舍其“形”取其“神”以舞蹈与武术动作结合，创作出独特的舞蹈语汇，使这部艺术作品的观赏性极具燃点，引起广大观众的一致好评，被称为年度最燃剧目，也为剧院运营工作质量的提升提供了有效保障^[2]。

（二）艺术形式的多元化发展

现如今，独立艺术空间的运营和发展不能单纯停留在传统文化层面或者是现代艺术层面，而是需要在持续强化艺术创作技巧和表现力的同时，促进艺术作品和运营形式的多元化发展。独立艺术空间形成的艺术作品带有明显的高雅特性，如何有效地融入人们

的生活，是运营人员和创作人员都需要考虑的重点问题。当前，部分独立艺术空间在持续发展过程中凭借工作经验积累和技术以及创作方面的优势，结合时代发展特色进行了形式方面的创新，进一步提高了独立艺术空间以及艺术作品创作的影响力。比如，《醒狮美高梅》以《醒·狮》为蓝本，实景与虚拟结合，融入了诸多非遗传统元素形成剧目，为观众带来耳目一新的视觉冲击。《醒狮美高梅》以传统文化根基，在彰显传统文化时代价值的同时，融入现代科技元素，以时代精神激活传统文化生命力的艺术情怀，不仅满足了受众了解传统文化的需求，也让更多的人看到传统文化在当前时代下的发展活力，让作品能够演得动、走得开、观众叫好、市场叫座，利用传统文化和时尚元素二者的有机结合，促进艺术形式的多元化发展。

三、独立艺术空间的运营现状

（一）运营模式有待改变

以目前独立艺术空间的运营和发展来看，独立艺术空间并未意识到自己在文化产业发展中的具体定位，出现模糊化的发展倾向，甚至部分独立艺术空间长时间保持一种闲置状态，存在对外租借作他用的现象。独立艺术空间始终是文化产业体系的重要组成部分，可以作为其他官方艺术机构的重要补充，能够为人们提供艺术创造和欣赏的平台。但部分独立艺术空间运营的定位不够清晰，容易出现发展方向偏离的问题。因为独立艺术空间需要做到自负盈亏，尤其是对于剧院这类艺术空间而言，在朝着市场化方向转变发展的情况下，单纯依靠宏观资金支持无法满足其发展需求，必须通过市场化方法获得满足独立空间艺术运营工作的相关资金。

（二）运营人员的专业素质有待发展

独立艺术空间运营人员的专业素质将会直接影响到独立艺术空间的发展质量及其艺术作品的推广效果。在以往独立艺术空间运营过程中，运营人员更加注重观众培养，但这种群体过于小众。在我国文化事业大规模发展的背景下，运营人员并未形成战略性发展眼光，没有通过独立艺术空间的各项演出和

艺术推广来吸引广大受众，进一步扩张受众群体。同时，在独立艺术空间运营的过程中，运营人员并未关注运营工作和现代技术理念的有效融合。正是因为独立艺术空间运营人员的专业素质水平有所不足，影响到独立艺术空间的现代化发展^[3]。

（三）缺乏现代技术及理念的支持

在独立艺术空间追求市场化发展和运营的格局下，为了保障独立艺术空间的持续发展，必须关注运营收益的提升，为运营工作提供必要的资金。当下，独立艺术空间一般都是利用合作、采购和租赁三种方法提高经济效益，这些方式都十分传统。从市场发展的层面来看，为了有效防范市场风险，部分国外演出项目并不接受合作，导致独立艺术空间在艺术发展和创作中会错过优质资源，不利于市场竞争力的提升。在运营人员将各种优质艺术作品逐渐推向市场的过程中，并未关注现代化技术应用的具体价值，宣传工作依旧倾向于利用传统宣传方法，微信和短视频平台这类平台并未得到有效利用，使得艺术作品社会知名度相对较小，同样会影响到独立艺术空间的运营效果。

四、独立艺术空间运营的优化策略

（一）建立市场化反馈运营模式

独立艺术空间的运营需要顺应文化产业发展的趋势及要求，逐渐朝着市场化方向发展，这就意味着，独立艺术空间的运营团队需要根据当地的市场发展状况建立市场化运营、管理模式，在促进独立艺术空间协同化发展的前提下，全面发挥市场机制的作用，确保艺术空间的运营管理工作方法能够符合市场化理念。总体而言，独立艺术空间需要与剧场、学校、企

业这类主体全方位联动,通过主创主演见面会、学术交流等各项活动,确保艺术作品的社会影响力不断扩大。同时,独立艺术空间市场化运营机制要求强化与演出院线、演出机构之间的合作,将艺术作品演出的市场份额逐渐扩展,保障与运营代理商积极性合作,在降低独立艺术空间运营成本的同时,确保运营工作能够进一步拓展。

(二) 建设专业运营队伍

独立艺术空间作为文化体系的重要组成部分,运营工作效果将会直接影响到艺术作品的创作以及各项优秀艺术作品的市场化推广。如此一来,独立艺术空间管理层必须建立一支高素质的运营工作团队。除了需要从专业院校和社会外界吸纳专业的演出人员之外,还需要建立完善的舞台执行团队,并引入现代化的演出设备,确保运营人员能够形成全面独立的舞台执行力。总体而言,负责独立艺术空间运营的工作团队,具体可以分为项目运营推广和实施监管两个方面,对于项目运营推广人员来说,需要独立艺术空间在遵循市场化发展趋势的前提下,针对项目的策划管理以及市场运营等方面的要求形成完善的招聘标准,借助外引、内培的方法建立专业的独立艺术空间运营工作团队。

(三) 引入现代运营理念和技术

市场化发展背景下,独立艺术空间运营人员要不断创新运营理念,合理地引入现代技术,确保艺术作品的创作和推广实现立体化。负责艺术作品市场化推广运营的工作团队,需要在全方位发掘艺术作品传统文化元素以及与受众审美需求的前提下,引入包括灯光、屏幕等在内的各项现代化信息技术,持续进行运营宣传工作。在具体运营和推广的过程中,除了传统线下宣传工作之外,也可以利用剧院的微信官方公众号,将本次演出中传统元素和现代科技元素独立提炼制作成宣传视频或者是H5页面,通过与受众的互动和交流,激发受众观看艺术节目的兴趣。同时,运营人员也可以利用短视频平台这类新兴的传播工具,将与艺术作品相关的创作过程视频,或者是其中的各项精彩片段以短视频的方法上传,确保受众在接受视觉刺激时产生艺术兴趣^[4]。

五、结语

总而言之,独立艺术空间作为文化艺术体系发展不可或缺的组成部分,在运营过程中要更加注重与经典元素的融合,促进文化艺术形式的多元化发展和艺术作品之间的深层联系。同时,与作品相关的运营工作实施,需要独立艺术空间在组建高素质运营工作团队的前提下,引入现代化的运营理念和技术,建立市场化运营模式,从而提升独立艺术空间运营效果,为独立艺术空间的发展注入源源不断的活力。

参考文献:

- [1]谢鑫洋,吴健红,徐明欢.共享艺术空间对社区居民的影响[J].城市建筑空间,2022,29(9):206-208.
- [2]杨超.试析城市公共艺术空间规划方法的体系性与独特性[J].住区,2022(4):90-99.
- [3]瞿晨曦.城乡公共文化艺术空间融合发展研究[J].大众文艺,2022(14):76-78.
- [4]倪静静.新时代纪念性公共艺术空间的社会美育功能研究[D].淮北:淮北师范大学,2022.

作者简介:刘飞彤(1978—),女,本科,二级演员,研究方向:艺术运营。

(作者单位:广州歌舞剧院有限公司)